

KARLHEINZ STOCKHAUSEN

Sonntag aus Licht

Cité de la musique / Scènes 1 et 2 / 16 et 17 novembre 2023

Philharmonie de Paris – Grande salle Pierre Boulez /

Scènes 3, 4 et 5 / 20 novembre 2023

LeBalcon

CITÉ DE LA MUSIQUE
PHILHARMONIE
DE PARIS

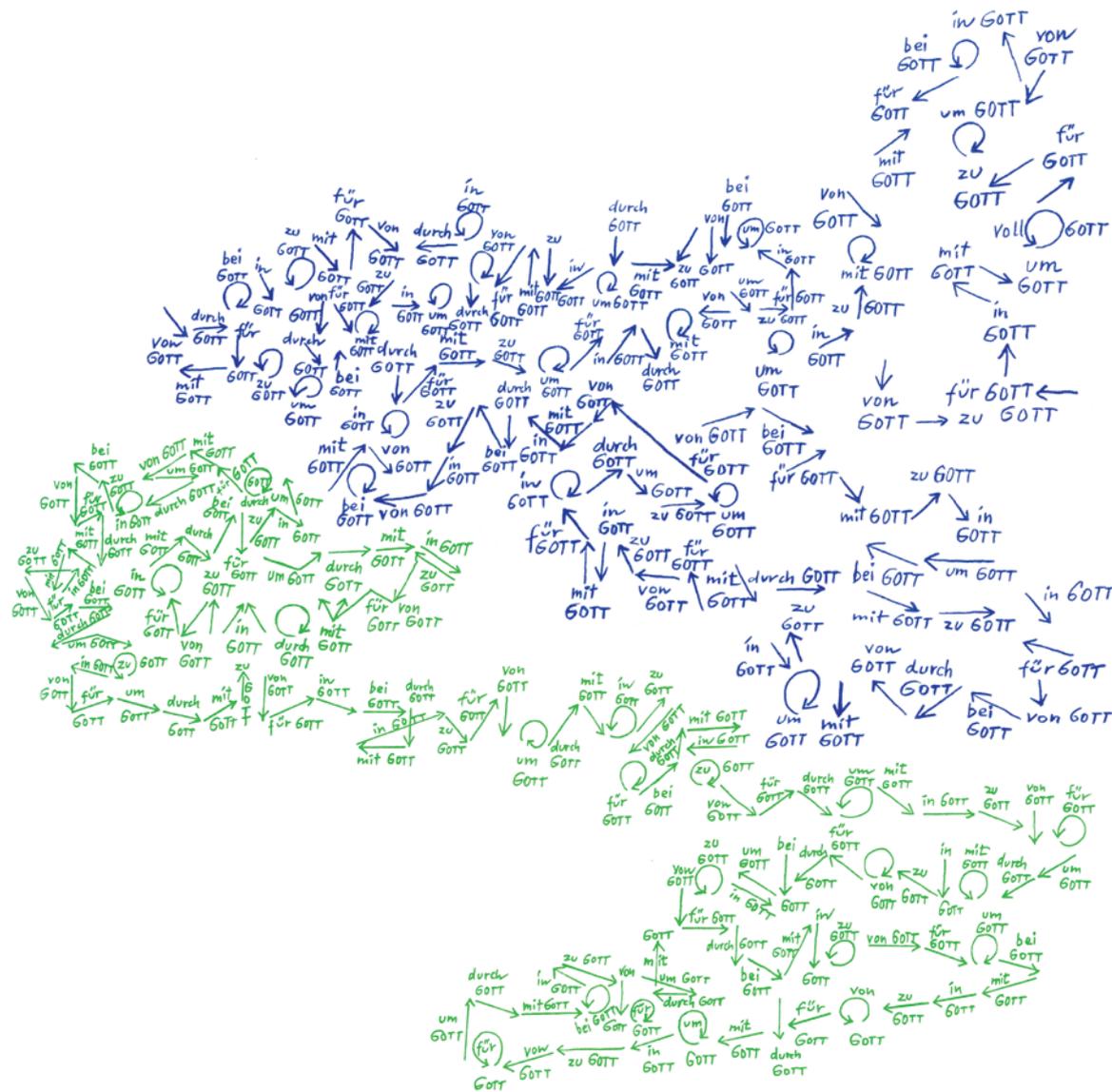
2023

Le Balcon, la Philharmonie de Paris et le Festival d'Automne à Paris s'associent pour produire la totalité du cycle *Licht* de Karlheinz Stockhausen.

Depuis sa création en 1972, le Festival d'Automne à Paris a produit et présenté nombre d'œuvres de Karlheinz Stockhausen, dont l'opéra *Montag aus Licht* en 1988. Dès 1995, le Festival et la Cité de la musique se sont réunis pour explorer ensemble l'œuvre du compositeur visionnaire : *Momente* en 1998, des œuvres du cycle *Klang* en 2008, *Trans* en 2013 et enfin *Inori* en 2018, dans la Grande salle Pierre Boulez. Depuis 2018, Le Balcon et Maxime Pascal s'emparent avec sensibilité et talent de ces partitions pour produire, en huit ans, jusqu'en 2025, chacune des sept « Journées » du cycle *Licht*. Après *Donnerstag aus Licht* (2018, Opéra Comique), *Samstag aus Licht* (2019, Philharmonie de Paris), *Dienstag aus Licht* (2020, Philharmonie de Paris), *Donnerstag aus Licht* (2021, Philharmonie de Paris), *Freitag aus Licht* (2022, Opéra de Lille, Philharmonie de Paris), le Festival d'Automne à Paris et la Philharmonie de Paris présentent *Sonntag aus Licht*.

L'ensemble du cycle, initié en 2018 (coproduction Opéra Comique, Opéra National de Bordeaux) et poursuivi en 2019 (coproduction Ircam – Centre Pompidou, Philharmonie de Paris), est réalisé avec de nombreux partenaires et coproducteurs : la Philharmonie de Paris, le Festival d'Automne à Paris, l'Opéra de Lille, l'Ircam, le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, le Jeune Chœur de Paris et accentus, le Chœur de l'Armée Française, le Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris. Quatorze ans après la disparition du compositeur, en étroite collaboration avec celles et ceux qui l'ont connu et ont tant appris de lui, avec le concours de la Fondation Stockhausen, l'heure est à l'exploration d'une musique qui, comme le dit Maxime Pascal, ouvre le XXIe siècle.

Sonntag aus Licht, produit par Le Balcon, la Philharmonie de Paris et le Festival d'Automne à Paris, est présenté par le Festival d'Automne à Paris et la Philharmonie de Paris en deux parties : les scènes 1 et 2 les 16 et 17 novembre 2023 dans la Salle des concerts de la Cité de la musique, et les scènes 3, 4 et 5 le 20 novembre 2023 dans la Grande salle Pierre Boulez de la Philharmonie de Paris. Un programme d'Éducation Artistique et Culturelle autour du cycle *Licht* pour les lycées, qui a débuté en mars 2021, se poursuit en 2023 à Paris et en Île-de-France, avec le soutien de la Région Île-de-France et en collaboration avec Le Balcon et le Service Éducation et Ressources de la Philharmonie de Paris.

Sonntag aus Licht

Production Le Balcon ; La Philharmonie de Paris ; Festival d'Automne à Paris

En coproduction avec l'Orchestre de Chambre de Paris et le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris
Avec le soutien du Théâtre-Sénart, scène nationale, de Holophonix, de la Fondation d'entreprise Société Générale C'est vous l'Avenir, de la Fondation Ernst Von Siemens pour la Musique et de la Fondation Singer-Polignac

philharmoniedeparis.fr - 01 44 84 44 84 / festival-automne.com - 01 53 45 17 17
Photos : Karlheinz Stockhausen, 1991 © Wolfgang Wesener (couverture) ; © D.R. (page 16) ; © Christophe Abramovitz (page 18) ; © Lea Meienberg (page 19) / Croquis pages 2, 11, 12, 15 et 24 : illustrations extraites de la partition © Stockhausen-Stiftung für Musik © Stockhausen Verlag

Sonntag aus Licht

Composition, livret, action scénique et gestes de Karlheinz Stockhausen

Sonntag aus Licht (Dimanche de Lumière, 1998-2003)

Effectif : quatre sopranos, deux altos, cinq ténors, un baryton, deux basses, un enfant chanteur, une flûte, un cor de basset, une trompette, trois chœurs, deux orchestres, synthétiseur, modulation en anneaux et projection du son.

Création scénique : Cologne, 9 et 10 avril 2011, Opéra de Cologne, sous la direction musicale de Kathinka Pasveer et Peter Rundel.

Scène 1 : *Lichter-Wasser* : commande du Südwestrundfunk pour les Donaueschinger Musiktage ;

Scène 2 : *Engel-Prozessionen* : commande du Groot Omroepkoor d'Hilversum ;

Scène 3 : *Licht-Bilder* : commande du Centre de création musicale Iannis Xenakis ;

Scène 4 : *Düfte-Zeichen* : commande de Peter Ruzicka pour le Festival de Salzbourg ;

Scène 5 : *Hoch-Zeiten für Chor* et *Hoch-Zeiten für Orchester* : commandes de Rafael Nebot pour le Festival de Música de Canarias.

Dédicace : « à Dieu » Éditeur : Stockhausen Verlag

Durées :

Scène 1 : 50 minutes – **Entracte** – **Scène 2 :** 40 minutes

Scène 3 : 42 minutes – **Entracte** – **Scène 4 :** 60 minutes – **Entracte** et déplacement du public –

Scène 5 : 35 minutes – **Entracte** et déplacement du public – **la scène 5 est rejouée :** 35 minutes

L'opéra débute à 19h pour les scènes 3, 4, 5 et à 20h pour les scènes 1 et 2.

L'adieu au public (*Abschied*) prolonge l'opéra de 23h15 à 00h15.

Scène 1

Michiko Takahashi, soprano ; **Hubert Mayer**, ténor ; **Haga Ratovo**, synthétiseur

Scène 2

Marie Picaut, soprano ; **Emmanuelle Monier**, mezzo ; **Josue Miranda**, ténor ; **Florent Baffi**, basse

Scène 3

Hubert Mayer, ténor ; **Alice Caubit**, cor de basset ; **Julie Brunet-Jailly**, flûte ; **Henri Deléger**, trompette ; **Augustin Muller**, modulation en anneaux

Scène 4

Jenny Daviet, **Pia Davila Chacon**, soprano ; **Léa Trommenschlager**, alto ; **Hubert Mayer**, **Safir Behloul**, ténor ; **Damien Pass**, **Antoin Herrera-López Kessel**, basse ; **Aurélien Segarra**, enfant chanteur ; **Sueño** : cheval ; **Sarah Kim**, synthétiseur

Scène 5

Claire Luquiens, flûte ; **Quentin d'Haussey**, hautbois ; **Ghislain Roffat**, **Iris Zerdoud**, clarinette ; **Julien Abbès**, basson ; **Matthias Champon**, trompette et bugle ; **Lucas Ounissi**, trombone ; **Valentin Broucke**, violon ; **Elsa Seger**, alto ; **Clotilde Lacroix**, violoncelle

Le Balcon

Orchestre de chambre de Paris
Académie du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris
La Maîtrise de Paris (Conservatoire à rayonnement régional de Paris)
Chœur Stella Maris

Direction musicale, Maxime Pascal

Mise en espace, **Ted Huffman**, **Maxime Pascal**
d'après les indications de Karlheinz Stockhausen

Projection sonore, **Florent Derex**, **Julien Aléonard** (chœur scène 5) ; Réalisation informatique musicale, **Augustin Muller**, **Romain Vuillet** ; Chefs de chant, **Bianca Chillemi**, **Chae Um Kim**, **Alain Muller** ; Chefs de chœur, **Olivier Bardot**, **Gisèle Delgoulet**, **Zoé Fouray**, **Pierre-Louis de Laporte**, **Lucie Rueda**, **Titouan Sevic** ; Collaboration artistique aux chœurs, **Richard Wilberforce** ; Lumières, **Bertrand Couderc** ; Vidéo, **Pierre Martin Oriol** ; Collaboration au mouvement, **Jenny Ogilvie** ; Costumes, **Pascale Lavandier** ; Accessoires, **Marguerite Lantz** ; Traductions, **Gaspard Kiejman** ; Régie technique de production et coordination son, **Koré Préaud** ; Régie lumière, **Sébastien Böhm** ; Régie vidéo, **David Dubost** ; Régie son, **Nicolas Widmer** ; Assistanat aux costumes, **Marie Llorens**

Avec la collaboration des équipes de la Philharmonie de Paris

Remerciements à l'équipe de locuteurs des langues de *Sonntag aus Licht* : **Hubert Mayer**, **Pia Davila Chacon** (allemand), **Richard Wilberforce**, **Ryan Veillet** (anglais), **Mohamed El Adany**, **Dima Bawab** (arabe), **Antoin Herrera-López Kessel**, **Carolina Carrera Saavedra** (espagnol), **Hugo Ribadeau Dumas**, **Dewangi Sharma** (hindi), **Lantei Sylvia** (kiswahili), **Xin Yun Zi**, **Yan Ying**, **Audrey Chen** (chinois).

Effectifs

Scène 1

Orchestre de chambre de Paris

* : **Le Balcon**

Violon **Franck Della Valle**, solo ; **Olivia Hughes**, solo ; **Suzanne Durand-Rivière**, co-solo ; **Jeroen Dupont** ; **Mirana Tutuianu**. **Alto** **Jossalyn Jensen**, solo ; **Sabine Bouthinon** ; **Arabella Bozic** ; **Aurélie Deschamps** ; **Stephie Souppaya**. **Flûte** **Marina Chamot-Leguay**, solo ; **Liselotte Schricke**. **Hautbois** **Ilyes Boufadden-Adloff**, solo ; **Guillaume Pierlot**. **Clarinette** **Florent Pujaila**, solo ; **Kevin Galy** ; ***Iris Zerdoud**. **Basson** **Fany Maselli**, solo ; **Helena Ortuno**. **Cor** **Jean-Christophe Vervoitte**, solo invité ; **Gilles Bertocchi** ; ***Sébastien Stein** (cor ténor). **Trompette** **Adrien Ramon**, solo ; **Jean-Michel Ricquebourg**, solo honoraire. **Trombone** ***Mathieu Adam** ; ***Jules Boittin**. **Euphonium** ***Patrick Wibart**. **Tuba** ***Emilien Courait**. **Saxophone** ***Juliette Herbet**

Scène 2

Anges

Chœur **Le Balcon**

Anges de l'eau (six ténors dont la langue principale est l'hindi) **Pablo Ramos Monroy** ; **Karim Doulaki** ; **Jean-Jacques L'Anthoën** ; **Martin Laskawiec** ; **Amaury Lacaille** ; **Théo Jugie**. **Anges de la Terre (six sopranos dont la langue principale est le chinois)** **Aurélie Bouglé** ; **Jennifer Pellagaud** ; **Pauline Nachman** ; **Céline Boucard** ; **Dima Bawab** ; **Audrey Chen**. **Anges de la vie (six altos dont la langue principale est l'espagnol)** **Estelle Corre** ; **Alice Gregorio** ; **Geneviève Cirasse** ; **Clara Pécot** ; **Aurore Boustou** ; **Pauline Leroy**. **Anges de musique (trois sopranos, trois ténors dont la langue principale est l'anglais)** **Amélie Raison** ; **Margaux Pogue** ; **Emmanuelle Jakubek** ; **Florian Pereira** ; **Ryan Veillet** ; **Louis-Héol Castel**. **Anges de lumière (six basses dont la langue principale est l'arabe)** **Paul-Alexandre Dubois** ; **Fabien Galvier** ; **David Colosio** ; **Alan Picol** ; **Henni Tekki** ; **Jean-Christophe Brizard**. **Anges du paradis (trois altos, trois basses dont la langue principale est le kiswahili)** **Marie Favier** ; **Claire Péron** ; **Solène Laurent** ; **Paul Willenbrock** ; **Adrien Bâty** ; **Florent Martin**. **Anges de joie (une soprano, une alto, un ténor, une basse dont la langue principale est l'allemand)** **Marie Picaut** ; **Emmanuelle Monier** ; **Josué Miranda** ; **Florent Baffi**.

Chœur tutti

Chœur Stella Maris

Direction : **Olivier Bardot**

Sopranos : **Salma Quenot**, **Anne Dubuis**, **Agnès Laissy**, **Mathilde Redouté**, **Marguerite de Soos**, **Camille Golhen**, **Florence Golhen**, **Brunehilde Sterlin**, **Domitille Coussieu**, **Nina Zabarovskiy**, **Marine Duverlie**, **Alyette de Béru**, **Esther Lorne**, **Nathalie de Chaisemartin**.

Altos : **Anne Daoulas**, **Marguerite de la Taille**, **Violaine Prugnard**, **Cécile Pillot**, **Marie-Pierre Avekian**, **Aurélie Martin**, **Mélina Etorre**, **Emma Lavandier**, **Irène Demongeot**, **Camille Brun-Montagne**, **Anna Dantony**.

Ténors : **Marc-Olivier Roché**, **Clément Bornens**, **Lucas Derode**, **Augustin Mondan**, **François Breitburd**, **Olivier Rigaldo**, **Paul Champion**, **Mathias Lepoutre**, **Federico Bassetto**, **Antoine Estapa**, **Étienne Chanaron**, **Olivier Bardot**.

Basses : **Nicolas Berthelot**, **Stéphane Dri**, **Titouan Sevic**, **Mathieu Bissonnet**, **Vinzent Wesselmann**, **Raphaël Prévost**, **Antoine Bonvoisin**, **Aurélien Bernard**, **Jean Gourlin**, **Pierre-Jean Riamond**, **Timothée Duport**, **Erwan Pivet**

Scène 5

Orchestre **Le Balcon**

* : **Élèves du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris**

Flûtes **Claire Luquiens**, ***Maël Metzger**, ***Marius Biscuit** ; **Violons** **Valentin Broucke**, ***Hinata Taguchi**, ***Maria Elena Lascar** ; **Chef-percussionniste** **Alphonse Cemin**. **Hautbois** **Quentin d'Haussey**, ***Naeun Choi**, ***Luisa Bandeira Melo Dos Santos** ; **Trompettes** **Matthias Champon**, **André Feydy**, **Antoine Azuelos** ; **Chef-percussionniste** **Quentin Verdet**. **Clarinettes** **Ghislain Roffat**, **Iris Zerdoud**, **Marie Guillot** ; **Altos** **Elsa Seger**, ***Camille Coello**, ***Cassandra Tessède** ; **Chef-percussionniste** **Othman Louati**. **Cors** **Antoine Gonzales**, **Mathieu Balesse**, **Arthur Régis dit Duchaussoy** ; **Bassons** **Julien Abbès**, ***Clément Saunier-Bouyssié**, ***Hélène Ortuno** ; **Chef-percussionniste** **Rémi Durupt**. **Violoncelles** **Clotilde Lacroix**, ***Robin de Talhouët**, ***Urara Katsuki** ; **Trombones** **Lucas Ounissi**, **Jean-Charles Dupuis**, ***Albin Cabaret** ; **Percussionniste** ***Alessandro Rinaudo** ; **Cheffe** **Bianca Chillemi**.

Chœur **La Maîtrise de Paris** ; Direction : **Olivier Bardot**, **Pierre-Louis de Laporte**

Sopranos 1 **Sidonie Bensa**, **Eva Guidarelli-Pouvreau**, **Zelda**, **Nicolas**, **Emma Rodriguez Alvarez-Metzger**, **Justine Sallavaud**, **Clémence Stefanov**. **Cheffe chanteuse** : **Lucie Rueda**. **Sopranos 2** **Lou-Anne Fournier**, **Gabrielle Godin-Duthoit**, **Margaux Goossens**, **Angéline Morineau**, **Lellia-Ana Peiron**, **Nina Schmitt**. **Cheffe chanteuse** : **Zoé Fouray**. **Altos** **Janna Bathily**, **Laura Henry**, **Lya Magnan-Ayyadi**, **Esther Mathias**, **Ava Sebban**, **Chloé Xavier Navilys**. **Cheffe-chanteuse** : **Gisèle Delgoulet**. **Ténors** **Lancelot Lefèvre**, **Mathys Ginès-Clodion**, **Isaac Courban**, **Laurent Demotes-Maynard**, **Hernán Bautista**, **François Demotes-Maynard**. **Chef chanteur** : **Olivier Bardot**. **Basses** **Yanis Saglio**, **Léon Mialot**, **Sylvius Dumestre**, **Émile Grizzo**, **Anatole Thorette-Paillette**. **Chef chanteur** : **Titouan Sévic**. **Trompettiste** : **Hector Léna-Schroll**.

Licht (1977-2003)*

Œuvre composée de sept journées, totalisant près de trente heures de musique, *Licht* est une révélation pour l'œil, l'oreille, l'esprit. Elle fut composée par Stockhausen dans la deuxième partie de sa vie, sur une période allant de 1977 à 2003. Inspirée à l'origine par un voyage du compositeur au Japon – le premier titre de *Licht* fut d'ailleurs *Hikari*, lumière en japonais –, l'œuvre tente une synthèse des arts sonores de nombreuses cultures et développe un langage conçu à partir d'un noyau dense et cohérent pensé par le compositeur, la Superformule. *Licht* déploie dans ce temps long l'existence, les alliances, les conflits et les amours de trois êtres surhumains : Michaël, Ève et Lucifer.

Michaël, Ève et Lucifer sont les trois anges des sept jours de la semaine. Les trois premiers opéras les présentent, les quatre autres révèlent leurs interactions.

Donnerstag aus Licht (1978-1980)

14 solistes, orchestre, chœur et électronique
Création Le Balcon : 15 novembre 2018, Opéra Comique, Paris
Couleur : bleu | Corps céleste : Jupiter | Qualités spirituelles : amour et sagesse

Donnerstag aus Licht [Jeudi de Lumière, 1978-1980] présente Michaël. Dans le récit de sa jeunesse, on le voit aimer et perdre ses parents, tomber amoureux d'Ève, et réussir l'examen d'entrée au conservatoire. Après un extraordinaire tour du monde où il découvre les rites et cultures de nombreux peuples, il retourne sur sa planète Sirius, où il est célébré par Ève et moqué par Lucifer. Nostalgique, il confie son amour de l'humanité.

Samstag aus Licht (1981-1983)

12 solistes, orchestre à vents, chœur d'hommes avec orgue
Création Le Balcon : 28 juin 2019, Philharmonie de Paris
Couleur : noir | Corps céleste : Saturne | Qualités spirituelles : entendement et intelligence

Samstag aus Licht [Samedi de Lumière, 1981-1983] dévoile Lucifer, un esprit taquin, mystérieux et obsessionnel. Au cours des trois premières scènes, il rêve d'une pièce pour piano, feint la mort pendant qu'un chat noir joue son requiem, et fait danser toutes les parties de son visage devenu géant. Les spectateurs quittent la salle de concert pour rejoindre une église et assister à la dernière scène, au cours de laquelle trente-neuf frères franciscains disent adieu à Lucifer. Un oiseau noir est libéré dans la nuit.

Montag aus Licht (1984-1988)

14 solistes, 7 enfants solistes, 21 actrices, chœur, chœur de filles, chœur d'enfants et « orchestre moderne »
Création Le Balcon : automne 2025
Couleur : vert | Corps céleste : Lune | Qualités spirituelles : cérémonie et magie

Montag aus Licht [Lundi de Lumière, 1984-1988] est une célébration d'Ève, mère cosmique de l'humanité. L'opéra se déroule sur une plage, autour d'une immense statue de femme en position gynécologique. Elle enfante quatorze créatures hybrides, puis sept enfants « de la semaine », qui chantent chacun l'hymne de leur jour. La flûtiste Ave apparaît, ensorcelle d'autres enfants qui se transforment en oiseaux et montent au ciel.

* Ordre de composition

Dienstag aus Licht (1988-1991)

14 solistes, ensemble de cuivres, acteurs, chœur et « orchestre européen »
Création Le Balcon : 24 octobre 2020, Philharmonie de Paris
Couleur : rouge géranium | Corps céleste : Mars | Qualités spirituelles : idéalisme et dévotion

Dienstag aus Licht [Mardi de Lumière, 1977, 1988-1991] raconte le conflit de Michaël et Lucifer, et le désespoir d'Ève devant cette guerre spirituelle et fraternelle. C'est d'abord un jeu cruel, une course du temps au cours de laquelle Lucifer arrête le temps, Michaël devant le remettre en marche ; puis une guerre, acoustique et électronique, où les bombes de son répondent aux tirs des armées de trompettes et de trombones. Cette guerre, pleurée pendant la scène Pietà suite à la mort d'un combattant, est interrompue par la magie d'une créature fantastique, Synthi-Fou.

Freitag aus Licht (1991-1994)

5 solistes, 12 couples de danseurs, orchestre d'enfants, chœur d'enfants, chœur et électronique
Création Le Balcon : 5 novembre 2022, Opéra de Lille
Couleur : orange | Corps céleste : Vénus | Qualités spirituelles : savoir et raison

Freitag aus Licht [Vendredi de Lumière, 1991-1994] nous montre la tentation d'Ève par Lucifer. Lucifer (Ludon) propose à Ève la main de son fils, Caino. Les enfants d'Ève et Ludon se rencontrent, chantent et jouent ensemble. Elle finit par accepter ; Michaël crie, le ciel s'embrase, les enfants se déclarent une guerre qui culmine avec l'irruption d'un rhinocéros. Ève se repent et voit une lumière divine.

Mittwoch aus Licht (1995-1997)

8 solistes, quatuor à cordes, chœur, orchestre de chambre et électronique
Création Le Balcon : automne 2026
Couleur : jaune | Corps céleste : Mercure | Qualités spirituelles : art et harmonie

Mittwoch aus Licht [Mercredi de Lumière, 1995-1997] est l'opéra de la coopération des trois anges. Les quatre scènes ne sont pas reliées par un fil narratif mais forment un tout structurel et musical. Un parlement du monde discute de l'amour, douze instrumentistes jouent chacun un solo en lévitant au-dessus de la terre, un quatuor à cordes est emmené dans les airs par des hélicoptères, et un siège intergalactique, *Michaelion*, est le théâtre de la réconciliation de Michaël et Lucifer. Michaël se transforme en onde cosmique – en musique.

Sonntag aus Licht (1998-2003)

7 solistes, sextuor vocal, 1 enfant soliste, chœur, orchestre et électronique
Création Le Balcon : 16 novembre 2023 pour les scènes 1 et 2, 20 novembre 2023 pour les scènes 3, 4 et 5, Philharmonie de Paris
Couleur : or | Corps céleste : Soleil | Qualités spirituelles : volonté et force

Sonntag aus Licht [Dimanche de Lumière, 1998-2003] est le jour du mariage d'Ève et Michaël. Les cinq scènes forment une célébration mystique de leur union, à travers le déplacement de sons, de lumières et d'eaux, de processions d'anges, de tableaux lumineux, d'encens diffusés, de symboles montrés. Un jeune garçon est emmené dans les airs par un cheval volant. L'histoire de *Licht* est reformulée ; la semaine de lumière peut recommencer.

Synopsis

Dernière journée du cycle *Licht*, *Dimanche de Lumière* scelle l'union mystique du souverain de l'univers, Michaël, et de la mère cosmique, Ève, qui enfantera Lundi de lumière, en un continuuel recommencement de la semaine. Sa couleur est l'or ; ses qualités spirituelles, la volonté et la force ; ses corps célestes, le système solaire et les planètes en orbite autour de son étoile. D'un caractère plus rituel et méditatif que dramatique, l'œuvre se divise en cinq scènes et un adieu.

Scène 1

Lichter-Wasser (Sonntags-Gruss)

[*Lumières-Eaux (Salut de dimanche)*] (1998-1999)

Effectif : soprano, ténor ; orchestre avec synthétiseur

La terre et la vie qu'elle abrite naissent de l'union de la lumière et de l'eau. *Lichter-Wasser*, qui est aussi le *Salut de Dimanche*, s'ouvre sur un duo avec synthétiseur entre Ève et Michaël, soprano et ténor, qui accompagnent ensuite l'entrée des musiciens de l'orchestre. Ceux-ci prennent place parmi le public, disposé en triangles orientés vers le centre et faisant de la salle une étoile. Chaque musicien a une lumière, bleue pour les dix-sept instruments aux registres aigus, correspondant à la formule de Michaël, verte pour les douze instruments aux registres graves, correspondant à la formule d'Ève. Les instruments ne jouent chacun qu'une note ou un bref fragment d'une de ces formules. La circulation des timbres qui en résulte suscite des tournolements dans l'espace, sur deux couches simultanées et en douze vagues successives, à l'instar des planètes et des lunes du système solaire, dont les noms, les caractéristiques et la symbolologie irriguent le livret. Le processus est interrompu par six ponts, qui fusionnent les deux formules, et par trois annonces, sorte de récitatifs. À la fin, les musiciens boivent de l'eau et se retirent, soprano et ténor entonnant un duo, tandis que les lumières continuent de briller.

Scène 2

Engel-Prozessionen [Processions d'anges] (2000)

Effectif : soprano, alto, ténor, basse ; chœur *a cappella*

Sept groupes d'anges se déplacent autour du public, exaltant l'amour de Dieu, « Esprit Saint du Cosmos », et célébrant l'union mystique de Michaël et d'Ève. Six de ces groupes, les Anges de l'eau (Anges du lundi, vert clair), les Anges de la terre (Anges du mardi, rouge clair), les Anges de la vie (Anges du mercredi, jaune clair), les Anges de la musique (Anges du jeudi, bleu clair), les Anges de la lumière (Anges du vendredi, orange) et les Anges du paradis (Anges du samedi, bleu foncé), chantent à six voix, respectivement en hindi, chinois, espagnol, anglais, arabe

et swahili. Le septième groupe, les Anges de la joie (Anges du dimanche, or), composé de quatre solistes, dont la soprano et le ténor de la première scène, est en allemand. Ces groupes produisent chacun une polyphonie à deux voix, dont la voix supérieure dérive de la formule d'Ève, et la voix inférieure, de celle de Michaël. Un *tutti* choral, de vingt-quatre voix au maximum, entoure le public, donne les premières syllabes des jours de la semaine et retient doucement des sons du dimanche, mais aussi du mardi et du mercredi, dans la superformule à l'origine du cycle *Licht*. Symbole de l'union mystique, les polyphonies s'allient peu à peu, au point que les chanteurs convergent, musicalement et scéniquement, vers une homophonie au milieu de la salle, avec iris et lys. La scène comprend sept phases de sept vagues. À travers 49 sections, non exemptes de tuilages, le texte, les gestes et les éléments issus des formules sont perpétuellement réorganisés. Il s'agit, en somme, d'une vaste procession de la dualité à l'unité.

Scène 3

Licht-Bilder [Lumière-Images] (2002-2003)

Effectif : ténor, flûte avec modulation en anneau, cor de basset, trompette avec modulation en anneau, synthétiseur, régie du son, images de lumières (*ad libitum*)

D'abord intitulé « Vénération d'Ève-Marie », *Licht-Bilder* réunit 2 x 2 musiciens, dédoublant un duo : Ève (flûte et cor de basset) et Michaël (ténor et trompette), un quatuor que reflètent les quatre écrans et leurs « images de lumières ». C'est un chant de prière, de louange et de remerciement, comme un Gloria où les éléments, de l'infime à l'univers et au-delà, de la pierre aux astres et à Dieu, sont associés aux jours de la semaine, qui se succèdent au cours de la scène. Stockhausen a divisé 2 x 2 types de formules en 53 fragments (correspondant à l'addition des sept premiers nombres d'une suite de Fibonacci : 1 + 2 + 3 + 5 + 8 + 13 + 21), les a réordonnés sous forme rétrograde (de 53 à 1), et les a associés à des gestes horizontaux, verticaux, diagonaux et circulaires. L'union de Michaël et d'Ève est symbolisée par l'entrelacs de ces fragments et de ces gestes. Les parties de cor de basset et de ténor décalent

et transposent la flûte et la trompette, elles-mêmes altérées par la modulation en anneau – distensions et contractions dans le temps et l'espace, du plus près au plus loin, et inversement, créant d'amples respirations. La structure est néanmoins brisée par plusieurs interludes, en duo, trio ou quatuor.

Scène 4

Düfte-Zeichen [Parfums-Signes] (2002)

Effectif : soprano (aiguë), soprano, alto, ténor (aigu), ténor, baryton, basse, voix d'enfant, cheval, synthétiseur

Alors que les sept emblèmes de *Licht* sont tour à tour expliqués par six solistes vocaux, sept parfums évoquent des zones géographiques : « Cúchulainn, un parfum d'origine celte, pour le lundi ; *kyphi*, fragrance sacrée dont la formulation a été retrouvée sur les murs d'un temple de la vallée du Nil, pour le mardi ; mastic, d'origine grecque, pour le mercredi ; le parfum italien *rosa mystica*, pour le jeudi ; *tate yunanaka*, composition aromatique utilisée dans les Andes, pour le vendredi ; et pour le samedi, *ud*, le bois d'agar, un baume qui appartient à la tradition ancestrale de l'Inde. Le dimanche est réservé à un parfum plus connu, puisque utilisé dans les rites chrétiens : l'encens. » Sur sept podiums, les solistes, aux gestes et aux couleurs codifiés, enchaînent trois solos, trois duos et un trio sur les thèmes des jours de la semaine, qu'entrecoupent des séquences d'ensemble au rythme plus libre ; ils brûlent aussi un à un les parfums et en célèbrent l'origine et les bienfaits. Une voix d'alto retentit de l'extérieur de la salle et se présente comme Ève-Marie. Les six solistes courent, crient et chantent dans l'agitation, avant de revenir en procession avec l'alto pour un chant harmonique (*Oberton-Gesang*). Ève appelle Michaël, sous les traits d'un jeune garçon, entonne avec lui un duo mystique sur le podium central, avant qu'ils ne gagnent, derrière ce podium, un autre monde.

Scène 5

Hoch-Zeiten [Temps élevés, voire Temps sublimes, ou Mariages] (2001-2002)

Effectif : chœur ; orchestre

Célébration de l'amour, du mariage, de l'ange et de la nature, en cinq langues (hindi, chinois, arabe, anglais et swahili), empruntant à *L'Exposition des saisons* de Kâlidâsa, aux *Odes* de Hafez ou au manuel d'érotisme *La Prairie parfumée* du cheikh Nefzaoui, *Hoch-Zeiten* est joué simultanément dans deux salles distinctes, par cinq sextuors ou octuors choraux, dans l'une, et par cinq sextuors instrumentaux, en vis-à-vis, dans l'autre. À sept reprises, la musique de l'une des salles

est retransmise dans l'autre. Lors d'une seconde exécution, les spectateurs sont invités à changer de salle. Le découpage de la version orchestrale, aux superpositions complexes, est identique à celui de la version pour chœur, mais inclut cinq duos et deux trios, qui sont autant de réminiscences de moments essentiels des sept jours du cycle *Licht*, dans l'ordre de leur composition. Après une introduction, et mis à part deux inserts mélodiques, la forme est constituée de quatorze phases, de plus en plus transparentes. Ces phases, aux ornements singuliers et inspirées par les langues employées, déploient de denses harmonies déduites de la superposition d'éléments de la superformule. Les articulations sont signalées par des percussions *live* ou enregistrées (crotale, 4 rins japonais, 4 cloches-plaques, 4 gongs thaïlandais, 4 plaques en duralumin). Le chœur chante le même matériau que l'orchestre, mais avec un retard de dix-huit secondes, l'intrusion du premier dans le second agissant comme un écho, celle du second dans le premier comme une anticipation. Chaque groupe choral a d'abord sa propre langue, puis les langues se mêlent, jusqu'à trente échanges dans la quatorzième phase, avant un arrangement du *Sonntags-Lied [Chant de dimanche]*, extrait de *Lundi de Lumière*.

Sonntags-Abschied [Adieu de Dimanche]

(2001-2003)

Effectif : cinq synthétiseurs

L'Adieu de Dimanche est une version, pour cinq synthétiseurs, de la cinquième scène, *Hoch-Zeiten*, que l'on entend donc dans une troisième perspective. Il s'agit moins d'un arrangement que d'une traduction en sons synthétiques de l'original, jouée par cinq musiciens ou dont l'enregistrement, sur cinq pistes, est diffusé dans le foyer du théâtre. Comme dans *Hoch-Zeiten*, les registres sont placés du grave à l'aigu, de gauche à droite. Les aspects phonétiques, voire linguistiques, des textes originaux, en hindi, chinois, arabe, anglais et kiswahili, sont aussi préservés, comme les quatorze phases et deux inserts, avant le *Chant de Dimanche*, qui conclut la journée. Un large miroir incliné sur les synthétiseurs ou des caméras reliées à un système de projection vidéo sur cinq larges écrans permettent de voir les mains des instrumentistes. L'œuvre existe, dans une version pour synthétiseur soliste et bande des quatre autres parties, sous le titre *Klavierstück XIX (Pièce pour piano XIX)*, mais aussi, sous le titre *Strahlen (Rayons ou Radiations, 2002)*, pour vibraphone et glockenspiel, électriquement filtrés et modulés.

Laurent Feneyrou

Maxime Pascal : entretien

Dédié à Dieu, *Sonntag aus Licht* est tourné vers la nature et le cosmos. De quelle manière cette contemplation s'exprime-t-elle dans le contenu de l'opéra ?

Lichter-Wasser, qui ouvre *Sonntag aus Licht*, est traversé par deux grandes mélodies qui passent d'un instrument à l'autre : une pour Ève, une pour Michaël. Leur tracé est à rapprocher des mouvements que nous observons dans le système solaire, ceux des planètes et des étoiles. En ce sens, chaque segment des formules de *Sonntag* représente un déplacement cosmique. L'écriture pour orchestre, qui se rapproche de celle de *Michaels Reise um die Erde* (*Le Voyage de Michaël autour de la terre*, deuxième acte de *Donnerstag aus Licht*), dessine un orchestre-constellation autant qu'un orchestre-océan. Le résultat est une musique liquide, organique, fascinante à entendre.

Que signifie le retour à l'écriture pour orchestre, que Stockhausen avait délaissé dans ses précédents opéras au profit de la musique électronique ?

Regardons le parcours de l'électronique au sein du cycle. *Donnerstag* (Jeudi) est traversé par les bandes, diffusant notamment les chœurs invisibles. *Samstag* (Samedi) ne contient pas d'électronique. *Montag* voit l'apparition d'un orchestre de synthétiseurs et des scènes électro-acoustiques théâtrales. *Dienstag* (Mardi) et *Freitag* (Vendredi) peignent de grandes fresques électroniques, *Oktophonie* et *Weltraum*. *Mittwoch* (Mercredi) complète cette exploration en y ajoutant beaucoup de sons concrets. En revenant à l'orchestre, *Sonntag* ne prolonge pas cette recherche, mais ce n'est pas pour autant un retour en arrière : il poursuit de fait son exploration de la spatialisation du son avec l'orchestre et le chœur. Il veut créer une octophonie en *live*. Ainsi, les schémas présents dans la partition, qui dessinent les mouvements créés par les notes des instruments, ressemblent à s'y méprendre aux schémas indiquant les déplacements du son électronique dans ses partitions précédentes.

Par l'électronique, Stockhausen se faisait l'interprète de *Licht*. Que révèle *Sonntag* de son rapport à son œuvre ?

Il a en effet transposé sa manière de fabriquer les sons dans son studio, et sa manière de diriger les

sons dans l'espace depuis sa console, à une écriture épurée pour orchestre, qu'il dirigeait lors de la création de *Lichter-Wasser*. De cette manière, il continuait d'être l'interprète de son œuvre.

Peut-on considérer *Sonntag* comme l'aboutissement de ses idées développées tout au long du cycle ?

Stockhausen utilise, dans tous les opéras du cycle *Licht*, l'espace-temps comme objet expressif, c'est une clé essentielle pour comprendre son langage. *Sonntag* est peut-être l'opéra dans lequel cette attention portée à l'espace et au temps est la plus marquée. *Hoch-Zeiten* (Mariages) prolonge le geste esquissé dans *Helikopter-Streichquartett* (Quatuor à cordes - Hélicoptère), qui essaie de matérialiser un des plus grands rêves de Stockhausen : une musique jouée dans plusieurs espaces, pour un même temps, consacrant l'avènement du réseau.

Dans la structure des scènes de *Sonntag*, il est souvent question de *Welle*, qui peut se traduire par onde ou vague. Qu'est-ce que cela évoque dans son langage ?

C'est troublant car l'onde est présente dans un grand nombre de pièces que j'étudie. Il y a une grande histoire de l'onde en musique, qui m'évoque Rimski-Korsakov, Debussy, Ravel et Grisey. Pour Stockhausen, l'onde est ce qui rapproche la lumière, l'eau et le son. Si son langage est éloigné des compositeurs que j'ai cités, il était, comme eux, passionné par la science acoustique du phénomène sonore. Il ne s'intéresse pas tant au côté plastique de l'onde qu'à un principe de répétition immuable, à la cadence obstinée d'une onde. C'est le principe de *Licht-Bilder*, la troisième scène de *Sonntag aus Licht*. Nous entendons ce couple, Ève et Michaël, où chacun possède son onde : une onde sœur qui se déphase et se rephase en permanence.

Que pensez-vous de *Düfte-Zeichen*, la quatrième scène de *Sonntag aus Licht* ?

Stockhausen attache une grande importance à la synchronisation entre geste et son. Les gestes de *Düfte-Zeichen*, qui miment les symboles des sept jours de la semaine, montrent qu'il tente d'aller vers des choses plus simples, évidentes. Il veut nous

montrer le signe, le point, le cercle. *Düfte-Zeichen* montre aussi Michaël, le souverain de *Licht*, qui n'est autre qu'un enfant. *Licht* est toujours associé à l'enfance, c'est peut-être pour cette raison que cela a été aussi insupportable à certains auditeurs. Imaginons un monde où le seul but serait de faire évoluer l'enfant pour qu'il garde sa curiosité, sa fascination d'enfant toute sa vie, ce qui n'est pas sans rappeler *Le Jeu des perles de verre* de Hermann Hesse, qui est l'une des grandes sources de *Licht*. Stockhausen pense peut-être que si un tel monde existait, ses habitants n'écouterait que des œuvres comme *Licht*. C'est naïf, mais jamais régressif.

***Sonntag* possède le livret le plus dense des sept opéras. Comment analyser le projet littéraire de *Sonntag* ?**

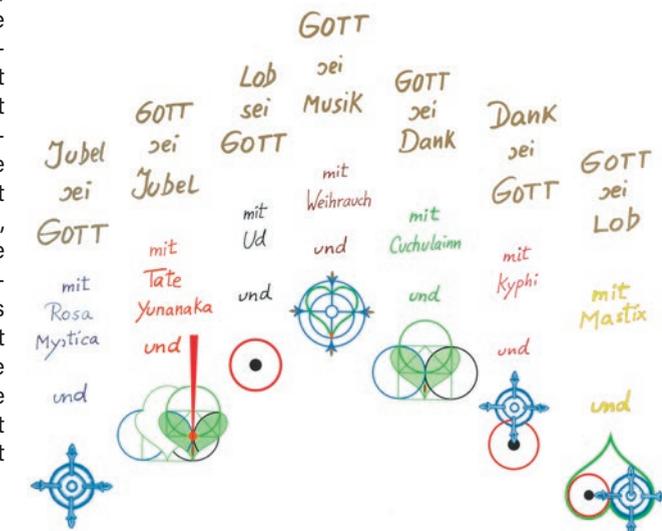
Freitag donnait l'impression d'un monde clos, avec un texte constitué d'une boucle de mots. Le texte de *Sonntag*, et de *Licht-Bilder* en particulier, est droit, il avance. C'est une grande énumération de noms, de choses, d'éléments. Il y avait cet aspect liturgique dans d'autres segments de *Licht*, notamment *Kathinkas-Gesang*, mais c'est la première fois que c'est fait de manière aussi directe, à la manière de saint François d'Assise. C'est une vraie collection, qui témoigne de l'aspect astronomique et anthropologique du cycle *Licht*. Astronomique pour les astres qui sont cités. Anthropologique pour les lieux géographiques, les cloches, les saints, les nombreux poètes qu'il cite dans *Hoch-Zeiten*, et l'amour qu'il porte aux différentes langues, aux échanges de langues comme des cadeaux que les chanteurs se font. Stockhausen s'est peut-être rendu compte que, de la même manière qu'il voulait transcender la spatialisation du son, le recours aux langues étrangères, et aux poèmes était une manière de spatialiser l'imaginaire. Que ce soit dans *Freitag* ou dans *Sonntag*, le texte est central.

Quelles autres influences cela évoque-t-il pour vous ?

Durant l'étude de *Licht*, j'ai réfléchi au rapport entre rationnel et irrationnel dans l'écriture de Stockhausen. J'y ai trouvé des traits communs avec l'œuvre de Gaston Bachelard, dans cette écoute intense de ce qu'est l'humanité depuis ses débuts. Ils vont parvenir à sentir des choses très lointaines, de manière

différente d'un anthropologue ou d'un historien. À propos de la découverte du feu par les humains, Bachelard nous parle par exemple du lien fait par nos ancêtres entre le frottement du bois contre la pierre qui crée l'étincelle, et le frottement doux du rapport amoureux. Bachelard arrive à sentir ces éléments-là. Stockhausen, de la même manière, arrive à ressentir des choses très profondes, à propos des archétypes de *Licht* : Ève, Lucifer, Adam, Lilith. Stockhausen et Bachelard ont cette capacité-là, d'embrasser la trajectoire de l'humanité pour nous apporter un peu de lumière.

Propos recueillis par Gaspard Kiejman

Vom
Sirison
f

mystische HOCH-ZEITEN

für GOTT

und MICHAEL

gewidmet am

SONNTAG aus LICHT

Ka

S'unir

Dimanche de Lumière est le point culminant de la représentation de l'amour chez Karlheinz Stockhausen, l'inscrivant à l'échelle du plus infime comme de l'univers et de son Créateur, en une spirale enveloppante qui lui était chère. Le sentiment amoureux ne cesse de s'exprimer dans son œuvre, dès le premier des *Drei Lieder* (*Trois Chants*, 1950), pour alto et ensemble, sur un poème de Baudelaire, « Le rebelle » : « Sache qu'il faut aimer, sans faire la grimace, / Le pauvre, le méchant, le tortu, l'hébété, / Pour que tu puisses faire à Jésus, quand il passe, / Un tapis triomphal avec ta charité. // Tel est l'Amour ! Avant que ton cœur ne se blase, / À la gloire de Dieu rallume ton extase ; / C'est la Volupté vraie aux durables appas ! » Les exemples, si nombreux qu'il serait vain de les rappeler tous, traversent opus vocaux, choraux, instrumentaux, voire électroniques, avec la même constance, de l'étreinte à l'extase mystique.

Étreinte

Stimmung (1968) célébrait déjà Vénus, parmi d'autres noms de dieux. La cinquième scène de *Dimanche de Lumière* emprunte à la poésie amoureuse indienne ou persane, ainsi qu'à un manuel d'érotisme du XVe siècle, *La Prairie parfumée où s'ébattent les plaisirs* du cheikh Nefzaoui. Et dans la troisième scène, le livret de la section « Jeudi » évoque, outre un carillon et les quatre éléments (l'eau, le feu, la terre, l'air et sa déclinaison, l'éther), Éros, divinité primordiale de l'amour : « Rendez grâce au Dieu Éros – Amor – Suswani – cyprès – sapin – cèdre – palmier – rayon d'amour – amour – eau argentée – lingam yoni – caresse – baiser – bénédiction des enfants – étreinte – ange. » La mention, dans cette liste, des noms *lingam* et *yonis*, désignant le symbole phallique du dieu Shiva et le sexe de la femme, avec son énergie (*shakti*), principe dynamique de la nature ou du divin dans l'hindouisme, exalte la puissance créatrice et la fécondité. « Dieu a donné la semence et le fruit et l'amour », écrivait le poème mis en musique dans *Choral* (1950), pour chœur *a cappella*. Le corps est puissamment présent dans l'œuvre de Stockhausen, dans ses mouvements et ses gestes, à travers la vue, l'ouïe et l'odorat, comme dans la quatrième scène de *Dimanche*, et même les cinq sens, dans *Samedi de Lumière*, qui s'achève sur le goût, Stockhausen traduisant le *sapere* latin par l'allemand *schmecken* (sentir par le goût, précisément, d'où, dans son sens figuré seulement, avoir de l'intelligence, connaître, savoir). La vérité de Dieu est si douce, dit-il, qu'elle ne peut être dite, seulement goûtée. « Parfois, je me réveille et j'ai un goût si sucré dans la bouche, ou je vais quelque part pendant la journée et goûte la Trinité que je ne peux rien exprimer d'autre que seul celui qui sait ce qu'est la *sapienza* qui peut la goûter », prête le compositeur à saint François d'Assise. Et les sens se confondaient dans l'un des trois

« Chants d'amour » qui jalonnent les douze « chants indiens » de *Am Himmel wandre ich...* (*Dans le ciel je déambule...*, 1972) : « Si mes larmes tremblent dans mes oreilles / Je sais que c'est toi qui bouges dans mon cœur. »

Nous sommes désormais loin, à l'évidence, de la délicatesse, des yeux « jolis », des traits « pâles » et de l'« oiseau que fut mon Premier Amour », décrits dans les *Chöre für Doris* (*Chœurs pour Doris*, 1950), de même que de la voix languissante, célébrant l'Absenté, ou de l'inquiétude que traduisait le deuxième de ces trois chœurs *a cappella*, pareillement sur des vers de Verlaine : « J'ai peur d'un baiser / Comme d'une abeille. / Je souffre et je veille / Sans me reposer : / J'ai peur d'un baiser. » L'amour n'est nullement reclus dans un idéal, abstrait, et ne relève pas davantage d'un détachement de soi nostalgique ou mélancolique, soumission romantique au destin et promesse d'une fin tragique. Aimer, c'est créer, engendrer, mettre au monde, enfanter, ce que représentera *Lundi de Lumière*, recommençant le cycle éternel de la vie.

Amour

Dans l'amour, l'antinomie entre proche et lointain, qui vaut pour l'espace rationnel, cartésien, sinon le dénote, paraît bien illusoire. Stockhausen a merveilleusement saisi l'ouverture, l'illimité, l'infini, qui caractérisent l'espace de ceux qui s'aiment. Les duos de *Dimanche de Lumière*, dans la première scène (entre soprano et ténor), dans la quatrième (entre alto et voix d'enfant), un duo dédoublé dans la troisième (ténor, flûte, cor de basset et trompette, auxquels s'ajoute la modulation en anneau, dédoublant encore les sons), voire, à plus grande échelle, entre l'orchestre et le chœur de la cinquième scène, induisent que, dans l'union mystique, nous sommes tout à la fois

dans le monde, hors de lui et au-dessus de lui, « au-delà », *Jenseits*, comme le titre une section du *Mardi de Lumière*. Une telle présence amoureuse, partout et nulle part, se situe dans sa propre communion corporelle et spirituelle. Aussi, chez Stockhausen, faisons-nous l'expérience d'une poussée, d'une surabondance, d'un accroissement inépuisable, comme sans fin, d'une formule de quelques sons au cycle dans son entier, et d'un instant tendant à l'éternité, à l'image d'un espace sans borne, dont l'ampleur de *Licht* donne un aperçu.

Il convient d'évoquer dans ce contexte *Momente* (*Moments*, 1962-1969), pour soprano solo, quatre groupes choraux et treize instrumentistes, une œuvre gorgée de citations du *Cantique des cantiques*, *Shîr hashîrîm*, dans la traduction allemande de Martin Luther. Or, ce livre biblique nous semble constitutif de la pensée de Stockhausen, jusqu'au *Dimanche de Lumière*. « Écoute les moments – musique de l'amour / Afin que l'amour se renouvelle en nous tous – / Amour qui maintient la cohérence de tout l'univers », chante la soprano solo, au commencement (*Moment I(k)*). Dans cette musique de l'amour immuable, « plus fort que la mort » (*Moment I(k)*), le corps adamique est devenu corps mystique, ce que les Pères d'Orient et d'Occident, de Denys d'Alexandrie à Théodoret de Cyr ou Grégoire le Grand, établirent.

Si Stockhausen célèbre la beauté de l'aimée, de son nombril, de son ventre, de ses seins, de son cou et de ses yeux – sa splendeur, pareil à la lumière du soleil –, c'est que Dieu est cette beauté même. Dans un tel triomphe de l'allégorie, une spirale a pris dans ses rets l'image juive de l'union mystique de Yahvé à son peuple, l'image chrétienne des noces du Christ avec le croyant ou l'Église, et l'image théologique du chemin de l'âme s'élevant continûment vers Dieu, car ne Le connaissant qu'à travers son propre progrès. Ou, comme l'écrivait Grégoire de Nysse : « Celui qui se lève ainsi ne cessera jamais de se lever, et celui qui court vers le Seigneur ne viendra jamais à bout du vaste espace qu'il doit parcourir vers le divin. Toujours il faut se lever ; jamais il ne faut cesser de s'approcher par la course. » Il n'est nullement fortuit que la cinquième et dernière scène de *Dimanche de Lumière*, dont la musique est reprise par les cinq synthétiseurs de l'Adieu, porte le titre *Hoch-Zeiten*, littéralement temps hauts, élevés, mais aussi mariages. Origène, déjà, pensait le *Cantique des cantiques* comme un chant nuptial. « Tes lèvres, ô fiancée, / distillent le miel vierge » (verset IV, 11) chante encore le Moment DK de *Momente*. Dans ce *Cantique des cantiques*, *Hoheslied* dans la Bible de Luther (*Höhe* dénotant aussi la hauteur, l'élévation et l'éminence), les arômes, le miel des êtres parfaits

et le lait de l'enfant émanent d'une réalité divine. À travers les lèvres de l'aimée passe le Verbe d'amour, descendu dans son jardin, et dont les commentateurs nous enseignent qu'il répand un parfum de joie. Une jubilation, une allégresse, une immense effusion, dont Stockhausen est un chantre splendide.

Communion

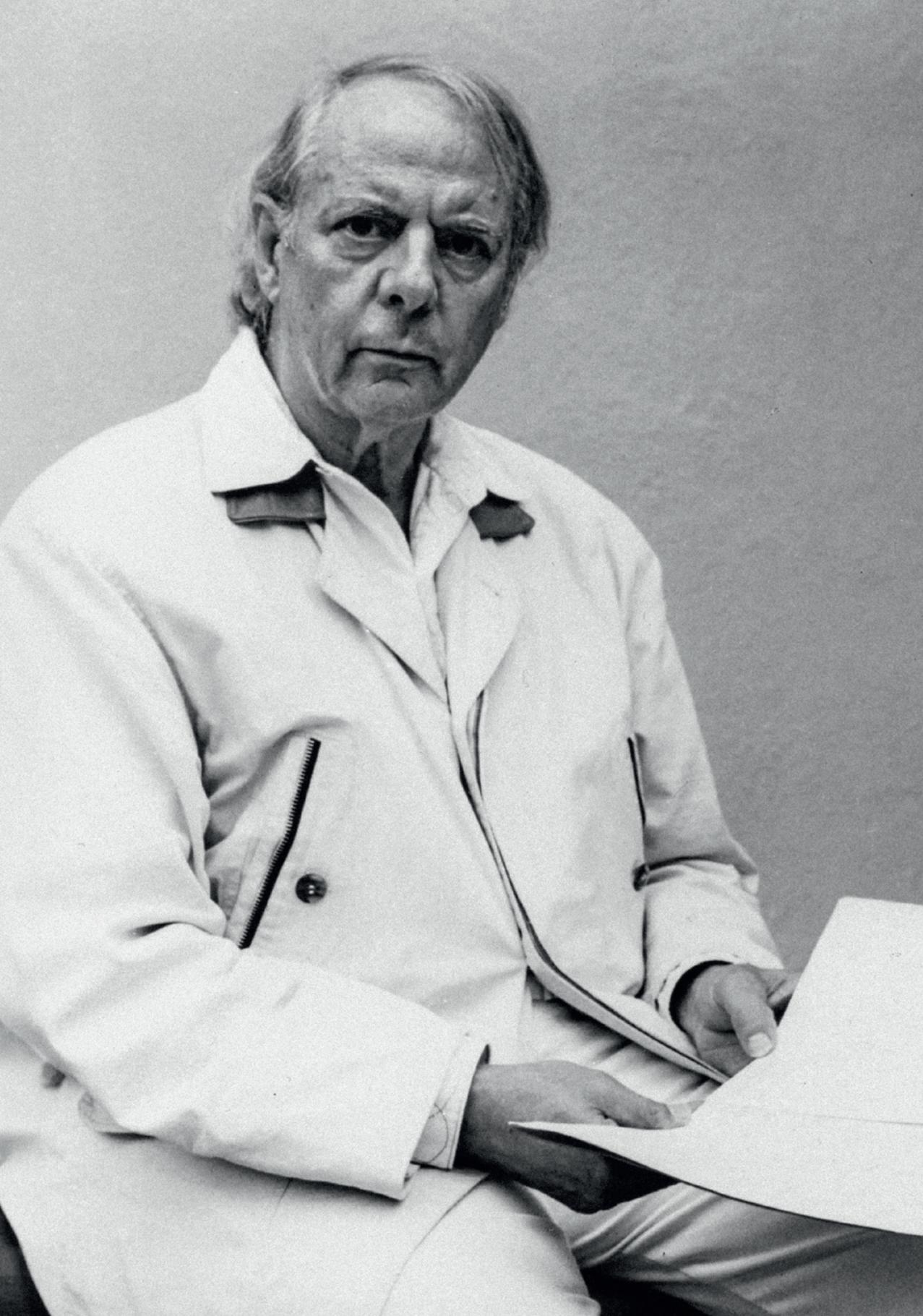
S'unir, c'est s'élever, un mouvement que *Dimanche de Lumière* décrit à plusieurs reprises concrètement, presque prosaïquement : douze musiciens montent au balcon dans la première scène, les Anges de la joie font parfois de même dans la deuxième, Ève et Michaël gagnent, depuis un podium, un autre monde à la fin de la quatrième... Plus que les horizontales, les diagonales et les cercles, ce sont ces verticales qui manifestent l'idée d'une transcendance.

L'union, la communion, qu'illustrent notamment les chœurs de la deuxième scène, « Processions d'anges », réduit les polyphonies, converge vers le centre, concilie les contraires – une *coincidentia oppositorum* qui est au centre de la pensée du théologien rhénan Nicolas de Cues, dont un professeur de philosophie de Stockhausen à l'Université de Cologne, Karl-Heinz Volkmann-Schluck, était un exégète érudit. Cette coïncidence dénote ce à quoi l'intelligence doit remonter pour comprendre en une vision simple le secret de l'amour de Dieu, et tient, chez Le Cusain, d'une évidence, d'une révélation, d'une vision soudaine. Ce que l'intellect humain avait disjoint, par sa quête de concepts, s'y trouve dans une « opposition sans opposition » et s'accomplit dans l'infini. C'est donc moins un principe d'intelligibilité du monde que d'union de l'homme à Dieu. Stockhausen, soulignant les limites de la raison par rapport notre soif d'absolu, le disait autrement : sur notre intelligence, « notre âme est toujours en avance ».

Métaphore de Dieu et de son verbe chez saint Jean, dont se réclamait Stockhausen pour son cycle, la Lumière (*Licht*) illumine chacun et chaque chose (son, couleur, parfum, goût, geste, élément, être...), du plus infime comme de l'univers et de son Créateur, les unit à d'autres en une spirale qui ne cesse de s'ouvrir, dissout les contraires et œuvre à leur coïncidence dans l'Un.

Laurent Feneyrou

Biographies

Karlheinz Stockhausen

Né le 22 août 1928, à Mödrath, et mort le 5 décembre 2007, à Kürten, Stockhausen laisse une œuvre considérable. Sa mère, Gertrud Stupp, est internée en décembre 1932 – en 1941, elle sera déclarée morte de « leucémie », comme les autres patients de l'asile, assassinés par le Troisième Reich. Stockhausen grandit à Altenberg, où il reçoit ses premières leçons de musique de l'organiste de la cathédrale. Son père, Simon, instituteur, est contraint de rejoindre le parti national-socialiste, où il est en charge de la collecte des contributions, mais perçoit bientôt la nature délétère du régime, contraire à ses convictions catholiques. Il se remarie en 1938. Stockhausen devient pensionnaire au Collège pour la formation d'enseignants de Xanten. Enrôlé, brancardier à Bedburg, il retrouve en 1945, à Altenberg, son père en permission. Celui-ci sera bientôt porté disparu, sans doute en Hongrie. Après la guerre, Stockhausen exerce divers métiers, étudie le piano, la théorie, la musicologie, la philologie et la philosophie au Conservatoire et à l'Université de Cologne, et devient en 1950 l'élève de Frank Martin. Il participe dès 1951 aux Cours d'été de Darmstadt, où il enseigne de 1953 à 1974, et suit, en 1952-1953, au Conservatoire de Paris, les cours d'Olivier Messiaen. Après avoir fréquenté, avec Pierre Boulez, le Club d'Essai de Pierre Schaeffer, il œuvre à la création du Studio de musique électronique de Cologne en 1953, s'enthousiasme pour les cours de phonétique de Werner Meyer-Eppler à l'Université de Bonn (1954-1956), et dirige, avec Herbert Eimert, la revue *Die Reihe* (1954-1959). Il déploie une intense activité compositionnelle, théorique et pédagogique. Professeur aux Cours pour la nouvelle musique (1963-1968), puis à la Musikhochschule de Cologne (1971-1977), Stockhausen enseigne en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, jusqu'à la création, en 1998, des Cours Stockhausen, à Kürten. Auparavant, du 14 mars au 14 septembre 1970, lors de l'Exposition universelle à Osaka, une vingtaine de solistes interprètent ses œuvres, touchant près d'un million de visiteurs. Ses partitions, jusqu'en 1969, sont éditées par Universal Edition (Vienne); les suivantes, par le Stockhausen Verlag, qu'il crée en 1975, et qui publie les derniers volumes de ses écrits, ainsi que les CDs. En 1994 est fondée la Stockhausen-Stiftung für Musik, association dont l'objet est « l'essor de la musicologie et le développement de la culture musicale, sur la base de l'œuvre de Karlheinz Stockhausen ».

Karlheinz Stockhausen

au Festival d'Automne à Paris et à la Cité de la musique – Philharmonie de Paris

1998 : *Momente*, direction Rupert Huber (Cité de la musique)
2008 : *Harmonien*, 5e heure de *Klang / Hoffnung*, 9e heure de *Klang* (Cité de la musique)
2009 : *Kreuzspiel, Kontra-Punkte, Fünf weitere Sternzeichen*, direction Pierre Boulez (Salle Pleyel)
2013 : *Trans, Bassetsu Trio, Menschen Hört, Unsichtbare Chöre* (Cité de la musique)
2016 : *Gruppen* (Cité de la musique)
2018 : *Inori – Adorations* (Philharmonie de Paris – Grande salle Pierre Boulez)
2019 : *Samstag* (Cité de la musique)
2020 : *Dienstag aus Licht* (Philharmonie de Paris – Grande salle Pierre Boulez)
2021 : *Donnerstag aus Licht / Actes 1 et 2 – Adieu* (Philharmonie de Paris – Grande salle Pierre Boulez)
2022 : *Freitag aus Licht* (Philharmonie de Paris – Grande salle Pierre Boulez)

Karlheinz Stockhausen

au Festival d'Automne à Paris

1973 : *Hymnen, 3e Région pour orchestre* (Théâtre de la Ville)
1974 : *Inori* (Palais des Congrès)
1976 : *Sirius* (Sainte-Chapelle)
1988 : Cycle Karlheinz Stockhausen *Montag aus Licht*, direction Péter Eötvös (Théâtre des Champs-Élysées)
8 concerts, 27 œuvres (Opéra Comique)
1996 : *Welt-Parlament (Mittwoch aus Licht)* (Opéra national de Paris / Bastille)
2008 : *Der Gesang der Jünglinge, Glanz*, 10e heure de *Klang / Orchester Finalisten*, scène de *Mittwoch aus Licht* (Opéra national de Paris / Bastille-Amphithéâtre)
Donnerstag – Gruss (Michaels-Gruss), Michaels Reise um die Erde, Acte II de *Donnerstag aus Licht* (MC93 Bobigny)
2012 : *Menschen Hört* (Opéra national de Paris / Bastille-Amphithéâtre)
2014 : *Rotary Quintet* (Église Saint-Eustache)

Maxime Pascal

direction musicale, mise en espace

Après une enfance passée à Carcassonne, Maxime Pascal, né en 1985, intègre le Conservatoire de Paris où il étudie l'écriture, l'analyse musicale et l'orchestration. En 2008, avec cinq élèves du Conservatoire, il crée Le Balcon. Entamant une carrière internationale, il remporte en 2014 au Festival de Salzbourg le concours pour les jeunes chefs d'orchestre. En 2015, il fait ses débuts à l'Opéra national de Paris. Ces dernières années, il dirige plusieurs œuvres lyriques de notre temps : *Ti vedo, ti sento, mi perdo* de Sciarrino et *Quartett* de Francesconi au Teatro alla Scala, *La Métamorphose* de Levinas, *Like Flesh* d'Eldar à l'Opéra de Lille et *Sleepless* d'Eötvös au Staatsoper Berlin et au Grand théâtre de Genève. Il dirige également des opéras du répertoire : *Pelléas et Mélisande* de Debussy au Staatsoper Berlin, *Samson et Dalila* de Saint-Saëns et *Lulu* de Berg au Staatsoper Vienne et au Tokyo Nikiikai. Il dirige également de grands orchestres internationaux dans des programmes symphoniques. Cette saison, il dirige notamment *Carmen* de Bizet au TheaterBasel, le Hallé Orchestra, l'Orchestre de Norrköping, l'Orchestre de l'Académie nationale Sainte-Cécile, l'Orchestre de la Radio de Francfort, l'Orchestre de Kanazawa et l'Orchestre Yomiuri. À partir de la saison 2023-2024, il est le directeur musical de l'Orchestre Symphonique d'Helsingborg. Depuis 2018, il s'est engagé dans la réalisation, avec le Balcon, de l'intégralité de *Licht*, cycle de sept opéras de Karlheinz Stockhausen.

Le Balcon

Le Balcon est un collectif artistique fondé en 2008 par un chef d'orchestre (Maxime Pascal), un ingénieur du son (Florent Derex), un pianiste (Alphonse Cemin) et trois compositeurs (Juan Pablo Carreño, Mathieu Costecalde, Pedro Garcia Velasquez). Il rassemble un orchestre, des chanteurs, danseurs ainsi que des artistes de multiples disciplines. Nommé d'après la pièce de Jean Genet, Le Balcon se métamorphose au gré des projets, aussi bien dans l'effectif, dans l'identité visuelle et scénographique, que dans le rapport à la sonorisation, à la musique électronique et à la spatialisation du son. L'ensemble présente des œuvres issues d'un répertoire balayant toutes les périodes de l'histoire de la musique, avec une prédilection pour les œuvres des XXe et XXIe siècles. Récemment, Le Balcon a présenté *L'Opéra de quat'sous* (Weill, Brecht, Hauptmann) au Festival d'Aix-en-Provence et à la Comédie-Française, et *Saint François d'Assise* (Messiaen) au George Enescu Festival. En 2018, Le Balcon commence la production de *Licht*, les sept jours de la semaine de Stockhausen. Chaque automne, l'un des sept opéras de ce grand cycle est révélé au public. Après le *Jeudi de Lumière* (2018), le *Samedi de Lumière* (2019), le *Mardi de Lumière* (2020), le *Vendredi de Lumière* (2022), le *Dimanche de Lumière* en est la cinquième production. Depuis la saison 2022-2023, Le Balcon est en résidence à l'Opéra de Lille.

lebalcon.com

licht.paris

Le Balcon est soutenu par le ministère de la Culture, la fondation C'est vous l'avenir Société Générale, la Région Île-de-France, la Ville de Paris, la Fondation Singer-Polignac, le Centre national de la musique, la SACEM et la Copie privée.

Le Balcon :

Direction artistique, Maxime Pascal

Direction déléguée, Florent Derex

Direction de production, Iris Zerdoud

Chargé de production et de communication, Gaspard Kiejman

Responsable technique de production et coordination son, Koré Préaud

Stratégie-conseil, Patrick Marijon (Kanju)

Stagiaire production : Donatien Crosset

Ted Huffman

mise en espace

Né à New York, Ted Huffman étudie à l'Université de Yale et au sein du programme Merola à San Francisco. En 2016, il signe sa première collaboration avec Le Balcon, pour *Le Premier meurtre* d'Arthur Lavandier. Récemment, il adapte la pièce *The Faggots and Their Friends Between Revolutions* d'après Larry Mitchell pour Manchester International Festival, Festival d'Aix, et Bregenzer Festspiele. *Sonntag aus Licht* est sa première incursion dans le cycle *Licht* de Stockhausen.

Bertrand Couderc

Diplômé de l'ENSATT, Bertrand Couderc crée la lumière pour le spectacle depuis de nombreuses années. En 2005, Patrice Chéreau lui demande d'éclairer son *Così fan Tutte* à l'Opéra de Paris. Suivront *Tristan und Isolde* à la Scala (Daniel Barenboim) et *De la Maison des Morts* de Janacek (Pierre Boulez) à Vienne, au MET, à la Scala. Au théâtre, *La Nuit juste avant les forêts* de Bernard-Marie Koltès. Avec Ted Huffman, il éclaire *L'incoronazione di Poppea* en 2022 et *The Faggots and Their Friends Between Revolutions* en 2023 au Festival d'Aix-en-Provence.

Pierre Martin Oriol

Après des études de littérature contemporaine et de journalisme, Pierre Martin Oriol devient créateur vidéo pour le spectacle vivant. Son travail se concentre aujourd'hui sur la relation entre texte et image, le design graphique et l'utilisation de la vidéo live. Il travaille notamment avec Julien Gosselin, Tiphaine Raffier et Ted Huffman. Depuis 2021, il est artiste associé aux Théâtre Nanterre Amandiers.

Florent Derex

Cofondateur du Balcon et du label B Records, Florent Derex se forme aux métiers du son au sein du CNSMDP. Au sein du Balcon en tant qu'ingénieur du son, il se spécialise dans la sonorisation des musiques acoustiques et mixtes, et travaille sur les questions de projection sonore. Au gré des concerts du Balcon, il est amené à concevoir de nombreux dispositifs sonores.

Romain Vuillet

Diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure Louis Lumière en 2006 puis formé à la Kitchen aux côtés de Thierry Coduys, Romain Vuillet s'intéresse au rapport entre art et technologie. Les outils numériques d'interactions temps réel sont au centre de son travail de création, autant en son qu'en vidéo. Il collabore au théâtre avec Jean-François Peyret, Vincent Macaigne, Laurent Vacher, Benoit Giros. A l'opéra, il assiste Pascal Dusapin et Ivan Fedele.

Augustin Muller

Après des études musicales et scientifiques, Augustin Muller a été formé au Conservatoire National Supérieur de musique et de danse de Paris où il obtient le diplôme de la Formation Supérieure aux Métiers du Son en 2010. Réalisateur en Informatique Musicale à l'IRCAM, il travaille en France et à l'étranger en tant que réalisateur ou interprète de musique mixte. Augustin Muller a travaillé avec de nombreux compositeurs, musiciens et performeurs au niveau de la création sonore de l'électronique live et de la diffusion.

Alain Muller

Alain Muller est pianiste et chef de chant. Après ses études au CNSM de Paris, il travaille sous la direction de chefs tels Susanna Mälkki, Raphaël Pichon, ou Sir George Benjamin. Il multiplie les collaborations avec les chanteurs dans le domaine de la mélodie, de l'opéra que du chœur. Il est chef de chant pour *Written on Skin* de George Benjamin ou *Orphée et Eurydice* de Gluck. En 2021, il est chef de chant pour la création de l'opéra *Innocence de Saariaho* au festival d'Aix-en-Provence.

Pascale Lavandier

Née dans une famille de musiciens, Pascale Lavandier fait des études d'architecture puis de stylisme. Elle débute comme costumière auprès de Michel Puig et Michael Lonsdale. Suivront de longues collaborations avec François Rancillac et Catherine Daste. Elle travaille pour la télévision et intègre un ensemble vocal, Chœur en scène, comme chanteuse et costumière pour de nombreuses créations. Elle rejoint Le Balcon dès sa formation.

Marguerite Lantz

Formée à l'ENSAD et au CFPTS, Marguerite Lantz se perfectionne au métier de décoratrice et accessoiriste auprès de Pierre Pell. Elle travaille depuis 2006 comme décoratrice, scénographe, costumière et accessoiriste pour de nombreux projets de clips, publicités, événementiels, photographies. Pour le spectacle vivant, elle collabore à des projets en danse contemporaine avec la Compagnie Atmen/ Françoise Tartinville, des opéras avec Le Balcon, et avec des musiciens de la scène contemporaine: Julien Deprez, Julia Robert, Guylaine Cosseron, Camille. Marguerite Lantz anime également des ateliers participatifs à la Philharmonie de Paris, le plus souvent en lien avec le cycle *Licht*.

Jenny Ogilvie

Après s'être formée à la danse, Jenny Ogilvie étudie les langues à l'Université, et travaille en tant que comédienne. Elle obtient un Master en études du mouvement à la Royal Central School of Speech and Drama. Elle travaille en tant que metteuse en scène et spécialiste du mouvement sur de nombreuses productions. Actuellement, elle travaille sur une production de *Lear* au Hannover Staatsoper, *La Cenerentola* (en tant que metteuse en scène) à l'English Touring Opera, et *Carmen* au Scottish Opera.

Michiko Takahashi

Diplômée de l'Université des Arts de Tokyo, Michiko Takahashi développe sa carrière en France, où elle participe à la scène musicale contemporaine. Spécialisée dans l'interprétation des oratorios et des musiques sacrées, Michiko Takahashi collabore avec des ensembles de musique ancienne et contemporaine comme Stradivaria, Le Parlement de Musique, le Balcon et Les Cris de Paris. Depuis 2018, elle forme un duo de musique ancienne avec une luthiste japonaise sous le nom de « TamaHibi ».

Hubert Mayer

Hubert Mayer étudie à la Musikhochschule de Fribourg et chante à Fribourg, Bienne, Lunebourg, Karlsruhe, Munich, et au Staatstheater de Stuttgart. Il chante Tamino (*La Flûte enchantée*, Mozart), Don Ramiro (*La Cenerentola*, Rossini) et Tony (*West Side Story*, Bernstein), sous la direction de Hans Zender, Gabriele Ferro et Heinz Holliger, et avec les ensembles Concerto Palatino, Musica Alta Ripa, le

Freiburger Barockorchester, le Klangforum Wien, l'Ensemble Recherche et l'Ensemble intercontemporain. Hubert Mayer participe à de nombreuses créations, dont *The Magic Ring* (Francesco Hoch), et *Sonntag aus Licht* (Karlheinz Stockhausen). En 2004, il interprète la partie de ténor de *Prometeo* (Luigi Nono) à la Triennale de Cologne et au Festival de Hambourg.

Haga Ratovo

Haga Ratovo débute le piano à l'âge de dix ans au conservatoire de Poitiers dans la classe d'Alain Villard avant de poursuivre ses études au CNSMD de Paris avec Jean-François Heisser et Marie-Josèphe Jude, puis de les conclure avec Bjorn Lehmann à l'UdK de Berlin. Investi dans la création, il développe une étroite relation avec les ensembles Le Balcon et Links. Avec Links, il enregistre *Music for 18 musicians* de Steve Reich. Il collabore avec des artistes tels que le performer et pianiste Alvis Sinivia, le metteur en scène Maxime Kurvers, le plasticien Mathieu Kleyebe Abonnenc, la réalisatrice Jela Hasler ou encore la danseuse et chorégraphe Kaori Ito. Il enseigne au Conservatoire régional de Créteil depuis 2018.

Marie Picaut

Titulaire d'une Maîtrise de Musicologie, d'un DEM de direction de chœur et de chant, Marie Picaut se perfectionne en art lyrique au Conservatoire de Trieste en 2007, puis se spécialise dans les classes de Julie Hassler pour la musique ancienne, et Françoise Tillard, pour l'art de la Mélodie et du Lied.

Avec Le Balcon, elle a participé à de nombreux projets comme *Freitag aus Licht* de Stockhausen et les *Chants de l'Amour* à l'Opéra de Lille. Elle participe à de nombreux projets au sein des Cris de Paris et de l'Ensemble 101.

Emmanuelle Monier

Après 10 ans d'étude du violon, c'est au Conservatoire de Paris qu'Emmanuelle Monier obtient son Master de chant lyrique, avant de se lancer dans une carrière mêlant des projets très divers: récital classique, performance artistique, musique baroque, création contemporaine, bel canto, oratorio, lied... Elle a interprété de nombreux rôles à la scène, comme Amélie (*La Grande duchesse* de Gerolstein), Giovanna (*Rigoletto* de Verdi), Blanche (*Les Mousquetaires au couvent* de Varney), Zéphyr (*Apollon et Hyacinthe* de Mozart).

Josué Miranda

Né à Mendoza en Argentine, Josué Miranda étudie le chant lyrique et direction de chœur à l'Université Nationale de Cuyo, avant d'obtenir un diplôme de chant lyrique à l'Université du Congrès. Il complète sa formation lyrique à l'Institut supérieur des arts du Teatro Colón. Il y joue les rôles d'Artemidoro (*La grotta di Trofonio*, Salieri) Don

Carlos (*Les Indes Galantes*, Rameau) Cornelia (*Il trionfo dell'onore*, Scarlatti), Scaramuccio (*Ariadne auf Naxos*, Strauss) LampLighter (*The Little Prince*, Portman) et chante la *Selva Morale e Spirituale* de Monteverdi. Il a également chanté avec les compagnies Juventus Lyrica et Buenos Aires Lirica les rôles de Valletto (*L'incoronazione di Poppea*, Monteverdi) Gaston (*La Traviata*, Verdi), Yamadori (*Madame Butterfly*, Puccini) et Pang (*Turandot*, Puccini). Il a intégré la Fondation de Musique de Chambre argentine, le Chœur national polyphonique d'Argentine, le World Youth Choir et le chœur de l'Opéra de Limoges. Il s'est produit avec l'Orchestre baroque d'Argentine et l'Orchestre baroque Nuevo Mundo, au Chili.

Florent Baffi

Florent Baffi étudie le chant au conservatoire de Tours. En 2004, il intègre la maîtrise du Centre de Musique Baroque de Versailles puis, en 2007, le Conservatoire de Paris dont il sort diplômé en 2012. Il participe à de nombreux projets avec plusieurs ensembles (Le Concert d'Astrée, Sagittarius, Les Meslanges, La chambre aux Echos, Ausonia, Aedes, Tarentule, Harmonia Sacra, Les Cris de Paris...). Avec Le Balcon il est l'Évêque dans *Le Balcon* de Peter Eötvös au Théâtre de l'Athénée.

Julie Brunet-Jailly

Julie Brunet-Jailly étudie la flûte auprès de Claude Lefebvre, Pierre-Yves Artaud au Conservatoire de Paris (CNSMDP), où elle obtient son diplôme en 2011. Elle y rencontre le compositeur Pedro Garcia-Velasquez, qui l'invite à jouer au premier concert du Balcon en novembre 2008, dont elle a suivi depuis un grand nombre de projets comme *Donnerstag aus Licht*, *Samstag aus Licht* et *Dienstag aus Licht* de Stockhausen. Elle suit les académies de l'ensemble Modern en 2011 et l'Académie de Lucerne (2012 et 2014). Julie Brunet-Jailly enseigne la flûte au Conservatoire du XIVe arrondissement de Paris.

Alice Caubit

Alice Caubit a suivi une formation de clarinettiste au Conservatoire de Paris (CNSMDP) où elle a obtenu sa licence en 2010 dans la classe de Michel Arrignon et son master en 2012 dans la classe de Pascal Moraguès. Après ses études, elle entre à l'Orchestre de la Garde républicaine. Elle joue au sein d'orchestres parisiens (Orchestre National d'Île-de-France, Philharmonique de Radio France, Opéra de Paris...) et régionaux. Elle collabore à plusieurs projets de musique et théâtre aux côtés du compositeur Marc-Olivier Dupin. Titulaire d'un master de pédagogie depuis 2015, Alice Caubit enseigne au Conservatoire de Clichy-sous-Bois et participe au projet Démos.

Henri Deléger

Henri Deléger intègre le Conservatoire de Paris en 2005. En 2010, il perfectionne sa pratique instrumentale à la Haute École d'Art de Zurich auprès de Fritz Damrow. Membre du Balcon depuis 2008, il incarne Michaël dans le cycle *Licht*, notamment dans la virtuose partie de trompette de *Donnerstag aus Licht*, mais aussi dans *Samstag aus Licht* et *Dienstag aus Licht*. Il enseigne la trompette au Conservatoire de Versailles. Il mène, depuis de nombreuses années, plusieurs associations et projets (comme Le Tréteau) dont l'objectif est de favoriser l'accès de toutes et tous à la pratique artistique.

Jenny Daviet

Jenny Daviet étudie le piano au CRR de Poitiers avant de rejoindre le CRR de Paris. Ancien membre de l'ensemble de l'Opéra de Rouen, elle a eu l'occasion de se constituer un répertoire diversifié (Purcell, Mozart, Rossini, Bizet, Fauré, Debussy, Schönberg, Stravinski, Messiaen, Benjamin...). Elle s'associe au pianiste Alphonse Cemin pour de nombreux récitals, se spécialisant dans le répertoire allant de la toute dernière partie du XIXe siècle au début du XXe siècle en France et en Allemagne. Dans le répertoire contemporain, elle collabore avec Le Balcon.

Pia Davila Chacon

Née à Berlin, Pia Davila suit une formation de guitare classique à l'Université des Arts de Berlin avant de poursuivre des études de chant à Hambourg. Artiste polyvalente, elle défend, en plus du répertoire classique (Bach, Mozart, Purcell...), de nouvelles formes de théâtre musical et des rôles en créations mondiales. Travaillant en étroite collaboration avec des compositeurs, elle s'engage dans le domaine de la musique contemporaine. Pia Davila s'investit dans le répertoire de *lieder* (Schubert, Mahler, Schönberg...). On l'entend souvent en récital dans le nord de l'Allemagne et en Autriche, et ses réalisations dans ce répertoire lui ont valu de nombreuses distinctions.

Safir Behloul

Safir Behloul s'est passionné pour le chant lyrique après avoir exploré un répertoire éclectique en tant que chanteur et guitariste. Il se forme au Conservatoire de Grenoble puis au Conservatoire de Paris (CNSMDP). Il s'est déjà produit sur la scène du Théâtre de Compiègne et du Théâtre du Châtelet. En 2011, il participe à la tournée de l'Académie baroque européenne d'Ambronay qui donne la *Messe en si mineur* de Bach sous la direction de Sigiswald Kuijken. En 2012, il chante le rôle de Cynire dans *Écho et Narcisse* de Gluck sous la direction de Julien Chauvin au CNSMDP. Il incarne le rôle de Tamino dans *La Flûte enchantée* de Mozart avec différentes compagnies. Avec Le Balcon, Safir Behloul a interprété le rôle de Michael dans l'acte III de *Donnerstag aus Licht* de Karlheinz Stockhausen à l'Opéra Comique. En septembre 2023, il interprète Frère Massée

dans *Saint François d'Assise* de Messiaen, donné avec Le Balcon au George Enescu Festival de Bucarest.

Antoin Herrera-López Kessel

Né à Cuba, Antoin Herrera-López Kessel étudie la danse et se forme au chant à l'Institut supérieur des arts de La Havane puis au Conservatoire à rayonnement régional de Franche-Comté et au Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon. Il commence en 2016 son activité artistique en Europe en participant à la création de l'opéra *Giordano Bruno* de Francesco Filidei avec l'Ensemble intercontemporain, sous la direction de Peter Rundel et Léo Warynski. Il est membre du programme de mentorat de Barbara Hannigan, Equilibrium. Antoin HL Kessel s'est engagé dans des collaborations avec Maxime Pascal et Le Balcon et a incarné le rôle principal dans *Saint François d'Assise* d'Olivier Messiaen au George Enescu Festival.

Damien Pass

Damien Pass est diplômé de chant de la Yale School of Music et de l'Oberlin Conservatory. Il s'est perfectionné à l'Atelier Lyrique de l'Opéra de Paris. Il se produit depuis en Europe dans un répertoire varié, allant du baroque au contemporain. Très récemment, il a chanté le rôle principal de Jacques Jaujard dans la création mondiale *La Beauté du monde* de Julien Bilodeau à l'Opéra de Montréal, il a fait ses débuts au festival de Salzbourg comme *Oberlin* dans Jakob Lenz et en tant que Basse solo dans *Jeanne d'Arc au bûcher*, il a chanté le rôle de Luzifer dans les opéras du cycle *Licht* de Stockhausen. Il publie son deuxième album avec Alphonse Cemin « Into the woods » enregistré pour le label B records au Théâtre de l'Athénée, dans le cadre des Lundis Musicaux.

Léa Trommenschlager

Diplômée du Conservatoire de Strasbourg et de la Musikhochschule Hanns Eisler de Berlin, Léa Trommenschlager est lauréate de l'Académie du Festival d'Aix-en-Provence en 2011. À l'opéra, elle se produit aussi bien dans un répertoire baroque (Draghi, Haendel) que contemporain (Manuel Durão). Elle collabore régulièrement avec l'ensemble Le Balcon. Depuis 2018, elle interprète les rôles du cycle *Licht*, notamment la Mère (*Donnerstag aus Licht*), la Pietà (*Dienstag aus Licht*) et le Nid (*Freitag aus Licht*).

Sarah Kim

Sarah Kim est née en Allemagne, où elle découvre la musique dès l'âge de 5 ans à travers l'étude du piano et du violon. Quelques années plus tard, elle décide de se tourner vers l'orgue. Elle entreprend une licence de musique au Conservatoire de Sydney et obtient son diplôme avec la meilleure mention, ainsi que la Médaille de l'université de Sydney. Elle a remporté des prix aux concours d'orgue

de Sydney, Newcastle et Paris. Elle poursuit ses études en Europe, au Conservatoire de Paris (CNSMDP) puis à la Schola Cantorum à Bâle. Dans le cycle *Licht*, elle interprète les rôles de Synthi-Fou (*Dienstag aus Licht*) et Synthi-Bird (*Freitag aus Licht*). Elle est organiste à l'Oratoire du Louvre à Paris.

Orchestre de chambre de Paris

Créé en 1978, l'Orchestre de chambre de Paris est reconnu comme un orchestre de chambre de référence en Europe. Profondément renouvelé ces dernières années, en particulier sous l'impulsion de Lars Vogt, son directeur musical disparu prématurément en septembre 2022, il compte dans ses rangs une nouvelle génération de musiciens qui lui vaut d'être l'un des orchestres permanents le plus jeune de France et le premier orchestre français réellement paritaire. L'orchestre rayonne dans le Grand Paris avec des concerts à la Philharmonie dont il est résident, au Théâtre des Champs-Élysées, à l'Opéra-Comique, mais également au plus près des publics. Acteur musical engagé, il allie l'excellence artistique à une démarche citoyenne s'adressant aux personnes accueillies en centres d'hébergement d'urgence, patients d'hôpitaux, résidents d'Ehpad, personnes incarcérées... Dans cette perspective, l'orchestre propose des créations musicales partagées avec ces publics. Au cours de la saison 2023-2024, l'Orchestre poursuit le dialogue privilégié qu'il a engagé avec les violonistes Antje Weithaas et Christian Tetzlaff, et le pianiste Javier Perianes. Il retrouve également des artistes avec lesquels se tissent des liens de fidélité: le violoniste Pekka Kuusisto, les violoncellistes Nicolas Altstaedt et Jean-Guihen Queyras, les chefs d'orchestre Maxim Emelyanychev, Thomas Dausgaard et Andrea Marcon. De nouvelles rencontres marquent cette saison: avec Thomas Hengelbrock, Ton Koopmann, Elisabeth Leonskaja, Marie Jacquot, Mathias Pintscher et Roger Muraro. L'Orchestre fédère au sein de son programme OCP-Transmission ses actions d'accompagnement professionnel. En 23/24 il renouvelle ses trois académies: La 7e édition de Paris Play-direct Academy, la seconde académie de jeunes compositrices et l'académie d'orchestre destinée aux étudiants du CNSMDP.

orchestredechambredeparis.com

L'Orchestre de chambre de Paris, labellisé Orchestre national en région, remercie de leur soutien la Ville de Paris, le ministère de la Culture (Drac Île-de-France), les entreprises partenaires, accompagnato, le cercle des donateurs de l'Orchestre de chambre de Paris, ainsi que la Sacem, qui contribue aux résidences de compositeurs.

Orchestre du Conservatoire de Paris

La pratique de l'orchestre est inscrite dans l'histoire du Conservatoire de Paris (CNSMDP): dès 1803, les symphonies de Haydn puis de Mozart et de Beethoven sont jouées par les étudiants sous la direction de François Antoine Habeneck, qui fonde en 1828 la Société des Concerts du Conservatoire, ancêtre de l'Orchestre de Paris. L'Orchestre du Conservatoire est aujourd'hui constitué à partir d'un ensemble de 350 instrumentistes réunis dans des formations variables, renouvelées par session selon les répertoires abordés et les chefs invités. Cette pratique constitue aujourd'hui l'un des axes forts de la politique pédagogique du Conservatoire de Paris.

conservatoiredeparis.fr

La Maîtrise de Paris

direction musicale Pierre-Louis de Laporte, Olivier Bardot et Titouan Sevic

La Maîtrise du CRR de Paris a été fondée en 1980, à l'initiative de la Mairie de Paris et du Ministère de la Culture, sous le nom des « Petits chanteurs de Paris ». Elle ne comprenait à l'origine que des garçons. Elle est devenue mixte en 1992 et compte aujourd'hui près de cent enfants. Possédant l'identité de structure pédagogique, la Maîtrise du CRR de Paris fait partie du Département de la filière voix du Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de Paris, elle en constitue le socle et elle se retrouve régulièrement associée pour des productions à des formations instrumentales ou aux orchestres du CRR, elle soutient parfois les ensembles vocaux en leur fournissant des solistes, elle prête chaque année son concours aux examens de direction de chœur. Recrutés à partir du CM1, garçons et filles suivent le cursus vocal dans le cycle correspondant à leur niveau d'apprentissage, et intègrent indépendamment de ce dernier l'un des trois chœurs qui composent la Maîtrise: Chœur d'Enfants, Chœur ou Ensemble Vocal. Ils sont encadrés par une équipe de professionnels de la voix. La participation dans les manifestations publiques de tout ou partie de la Maîtrise est fonction de la complexité des œuvres interprétées et du niveau de qualité requis par le contexte de la production. Les trois chœurs ont vocation à se produire dans le cadre pédagogique de leur formation et participer à des manifestations au CRR ou extérieures. La haute qualité vocale et musicale des prestations de la Maîtrise du CRR de Paris, bien connue, la désigne naturellement comme partenaire d'institutions professionnelles de renommée, pour des concerts dans des lieux prestigieux. Les enfants de la Maîtrise peuvent participer ainsi à des productions lyriques et à des créations originales. Leur répertoire très large leur permet d'aborder tous les styles, de la musique ancienne à la musique contemporaine.

conservatoires.paris.fr

Chœur Stella Maris

direction Olivier Bardot

Fondé en 2001 par son actuel chef Olivier Bardot, le chœur Stella Maris rassemble environ quarante chanteurs spécialistes du répertoire *a cappella* des XXe et XXIe siècles. Stella Maris a notamment travaillé avec des compositeurs de notre temps comme Thierry Machuel, Guillaume Connesson, Morgan Jourdain, Patricia Lebrun ou encore Anthony Girard. Le chœur est invité à se produire dans des festivals et lieux comme la Biennale d'Art vocal à la Cité de la Musique, le Collège des Bernardins, les Moments Lyriques de Chartres et le festival de Lacoste aux côtés de l'orchestre Prométhée, l'occasion pour le chœur de chanter des œuvres du grand répertoire (*Requiem* de Mozart, *Dixit Dominus* de Haendel...). Stella Maris s'est produit à la Philharmonie de Paris, notamment sous la direction de François-Xavier Roth, pour *Te Deum* de Berlioz en 2015 puis la création française de *Lab. Oratorium* de Philippe Manoury en 2019. Après une première tournée en Finlande en 2016, le chœur se rendra dans les pays baltes en 2024. Stella Maris est partenaire de l'Orchestre National d'Île-de-France, avec lequel il a chanté *Ivan le Terrible* de Prokofiev en janvier 2023, notamment à la Philharmonie de Paris. Le chœur sera au théâtre du Châtelet en février 2024 avec Christophe Rousset dans *Così fan tutte* de Mozart.

stellamaris.fr

#

V

S

A

E

CH

M

NN

S

WI

ZEI EN

AG

LICH

ME

†
Ka